

徐元勇 编著

通俗歌曲演唱教程

TONG SU GE QU YAN CHANG JIAO CHENG
POP MUSIC

POP
MUSIC

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

徐元勇 编著

通俗歌曲演唱教程

TONG SU GE QU YAN CHANG JIAO CHENG

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

J616.2
X3

MUSIC

图书在版编目(CIP)数据

通俗歌曲演唱教程 / 徐元勇编著. — 上海: 上海音乐学院出版社, 2007.12

ISBN 978—7—80692—344—3

I.通… II.徐… III.流行歌曲—歌唱法—教材 IV.J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 193869 号

书 名: 通俗歌曲演唱教程

作 者: 徐元勇

责任编辑: 陈 欣

封面设计: 帝王设计机构

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 15.75

字 数: 谱文 240 页

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 5,100 册

书 号: ISBN978—7—80692—344—3/J.332

定 价: 32.00 元

作者简介

徐元勇,博士,音乐学学者,流行音乐文化研究学者。1964年8月6日出生于四川省阆中市,先后就学、工作于四川音乐学院、天津音乐学院、上海音乐学院。2001年为南京师范大学音乐学院引进人才,现为专职理论课程教师。同时为南京艺术学院流行音乐学院流行音乐演唱专业教师。

序

——立论在创新,创新在实践

金兆钧

徐元勇先生发来邮件,把他将要出版的新作电子版发给我,希望我写点什么。

我于声乐演唱是外行,所以,对于本书的主体内容无从评价,也就是作者大胆的立论“斜开”唱法概念的提出和论证。但读完全书,还是觉得有写几句的必要。这是因为第一,我觉得作者勇于在理论上有所创新;第二,我以为作者的创新并非空中楼阁,而是基于作者自己多年的教学和演唱实践。这两点在今天来说确实不易,特别是作者选择了至今仍然争论不休的流行歌曲演唱这个题目,这就更具备了一定的开拓性和探索性。正如作者自己所说的:“笔者历来希望自己的文字、文章能够写的既有学术含量又通俗易懂。希望撰写的内容,除了能够为专家学者认可之外,同时,也能让更多的读者朋友读懂。特别是这本讲述大众所熟悉的流行音乐歌唱的书,更是希望能够为喜爱中国流行音乐、喜爱唱歌、喜欢通俗歌曲的人们读懂。”

立论在乎创新。创新两个字说起来容易,实际上挺难。当然,搞几个玄而又玄的概念,东证西引,编造一个“体系”并不难,近年来这种风气尤胜,不少人几乎没有做踏踏实实的田野工作,也缺乏理论上的深入探索,就成了某体系的“创始人”的故事也不少见。徐元勇提出了相对于“竖开”唱法的“斜开”唱法,并以此作为流行歌曲演唱方法的基础,需要学术上的勇气。但这种勇气并非空穴来风,而是建立在两个基础上。一个是中国古典声乐理论,一个是作者对当下成功的流行歌手的唱法分析以及自身的演唱和教学实践。前边说过,我对于声乐演唱是外行,所以对“斜开”唱法无从置评,但至少从理论上说,作者是本着科学探索的态度来提出论题,进行论证的。现代意义上的流行音乐发展约一百多年,也许因为确实有点下里巴人吧,这方面的理论探讨并不很多,中国这方面的论述就更少。在这个意义上,徐元勇的努力值得赞赏。中国歌坛上也颇有一派观点,即流行音乐的流行性、多变性决定了它不太可能有什么“唱法”,但事实上,无论国际上的大牌歌手还是华语歌坛的成功歌手肯定是有“方法”的,前些年的约翰·丹佛和当今还活跃在歌坛上的滚石乐队,年至六十仍然能够开演个唱音乐会就是证明。所以,对此进行理论上的探讨无论如何都有意义,就像近年来开始红火的“原生态”唱法一样,可惜我们不仅对于流行歌曲演唱,即便是对中国无比丰富的民族

民间唱法的研究也很少。我希望这方面也该有更多的人如徐元勇这样,敢于也肯于下功夫进行研究,这才能推动中国民族声乐的发展。

创新需要勇气,更需要踏踏实实的工作,作者在大胆设想的前提下,也做了很多小心求证的工作。这包括了理论上对历史文献的梳理、对各种唱法异同的比较,也包括了实践上的大量作品分析。从而给自己的观点提供了有力的支持,这更是难能可贵的。近年来,不少年轻的学子开始重视流行音乐的研究,也有不少人写了不少论文。就我看到的则普遍存在两个毛病:一是题目太大,结果只能是纯粹材料的堆积,功夫是用了,但是大而无当;二是太少田野作业,结果大多是想当然,根本不熟悉自己的研究对象。这当然也只能是流于空泛。徐元勇这本书旨在学术探索 and 教学实践两方面的结合,这个目标现在看是基本实现了。

中国现当代流行音乐从黎锦辉先生 1927 年开始至今已经 80 年,内地流行音乐从改革开放后兴起到今年也已经 30 年,风雨兼程,历经坎坷。虽然在创作和表演上是后浪推前浪,理论上的探讨确实较少。近年来不少学者学子开始关心这个领域,是个好的开始。如徐元勇这样的探索和研究值得推荐,希望有更多的人进入这个领域。

最后也有几点不成熟的看法提出来:

一个是关于“通俗歌曲”、“流行歌曲”等概念的辨析,我以为本书内还不够清晰,至少在某种意义上我不赞成把“通俗歌曲”过于泛化。现代意义上的“流行歌曲”的都市性、商业性和时尚性等还是一些本质上的规定,不能认为“流行”就是“通俗”,事实上,80 年代初“通俗歌曲”的提出是一种权宜之计。从现代意义上说,还是统称“流行音乐”为好。

再有一点是关于曲目的评析。作者选用了百首歌曲,我觉得可能与作者自己的喜好或者是为了论证“斜开”唱的需求设置有关。但我觉得就考虑教学来讲,还应按照作品写作和表演上的艺术难度进行更科学的逻辑分类。现在有些作品显然只是流行度高,似乎还不能作为一种唱法的好例证。

最后,虽然作者考虑的读者群是内外兼顾,但也希望作者在此书的基础上另行编撰更具有教材意义的新作。这是因为,也许最终流行歌曲演唱法的进步还是要通过越来越多的教学活动中有所发展,这就需要更为严谨、能够在较长时期内发挥作用的教材来解决问题。

我从 20 多年前开始关注流行音乐,当年颇有寂寞之感,近年来看到越来越多的学者才人关注这个与大众最为接近的领域,很高兴,所以拉拉杂杂写下了上面这点文字,是为序。

自序

我在上海音乐学院攻读博士学位期间,研究的是关于我国古代通俗歌曲的课题。特别关注的是明清时期通俗歌曲的研究,其专书《明清俗曲流变研究》就是其研究成果。由于博士论文的诸多内容已经在国内外许多音乐学术期刊刊载,在许多学术会议上也宣读不少,所以,迟迟才交给出版社。还有一个重要的原因,那就是最近几年加紧了当代通俗歌曲的研究工作,无暇顾及已有成果的出版整理。这样以来,也就让许多一直关心我学术发展的友人有所误会,甚至以为我对当代通俗歌曲的研究是不务正业。其实,古代通俗歌曲与今天通俗歌曲两者间,有着很深厚的文化渊源关系。可以毫不夸张地说,古代通俗歌曲的文化艺术魅力,始终影响着今天通俗歌曲及其文化的发展。至少可以说,当代许多通俗音乐、歌曲作品都直接继承了明清俗曲、近代上海老歌,乃至更远年代这类音乐多方面的元素。只是今天通俗音乐、歌曲作品的诸多形式和内容,其明显的现实意义和时髦特性,在今天通俗音乐文化特别兴盛的形势下,在通俗歌曲格外受到大众喜爱的氛围中,具有了新的活力。

其实,我们今天对于通俗歌曲及其通俗音乐文化的深刻理解,也很有利于对于古代同类性质文化的认识和研究。因此,我把研究当代通俗歌曲演唱方法的成果付梓出版,一是希望为这种音乐文化的理论研究以及流行音乐的学科建设尽绵薄之力;二则算是笔者向音乐学界做的一个“另类”的汇报。

1998年至2001年间,我在上海音乐学院攻读博士学位。由于兴趣所致和机缘的巧合,操起了讲授当代通俗歌曲演唱的副业。但是,由于个人热爱着这项音乐事业,在每次给学生上课中和课后,总是思绪万千地溢出许多的想法和感受。又得益于平时养成的喜欢写写记记的习惯,在教学之余就把平日里点点滴滴的想法和感受记录了下来,因此,就有了辽宁《音乐生活》杂志连续刊载发表的《通俗歌曲的演唱与训练》^①的文章,也即这本《研究》小册子中的部分研究内容。十年前开始动笔写作、发表的这些文章,首次提出了演唱通俗歌曲的一种方法斜开唱法,并对这种自以为“新唱法”概念的理论 and 练习方法做了简单的介绍。在杂志上连载的文章,原本计划当时做20讲,文章也早已完成,但是,由于当时与出版社进行了出版该书的商谈,希望在出版的专书中能够给读者留下一些新意,所以,就只是连载了十讲,不想这一拖就是八年过去了。八年中,流行音乐界发生了许多的变化,又产生了许多好听的通俗歌曲,诞生了许多优秀的歌手。笔者对多年前提出的这种唱法理论也有了更深刻的理解,积累了更多教学和实践的实例。特别是自2001年以来,在南京师范大学音乐学院、南京艺术学院流行音乐学院,以及其他高校中,教授通俗歌曲演唱专业的教学实践中,对本人提出的斜开唱法概念和练习方法进行了更加深入、系统地思考和研究,并在教学的实践

^①徐元勇著《通俗歌曲的演唱与训练》,载《音乐生活》2000年第9期至2001年第6期。

中推行和完善着这种唱法的理论基础和实践手段。因此,这次正式完整地出版该书,依据了大量的新材料,完善了唱法理论的建构,提出了一些新的观点,对许多曾经论述过的内容也进行了重新的修改和写作,对一些理论问题进行了深化的、系统的研究。特别是增加了近几年来本人对于流行音乐、流行歌曲、通俗音乐、通俗歌曲、流行音乐教育、流行音乐文化等诸多问题进行思考的研究成果,尤其是在通俗歌曲的教学方面,更是有了比较全面的了解和学术性的探讨。由于本人希望在这本著作中能够体现我的思考和研究,因此,行文中没有忌讳某些敏感性的问题和说法,一切均为直白陈述。基本遵循了在课堂上怎么教的,怎么讲的,怎么做的教学示范等等,就都直接写录了下来。并且,把在教学实际中的曲目进行了演唱分析,特别是对一些具体歌曲的演唱,依据本人的教学理念和方法做了指导性的讲解。本书还配以图文的形式,以期做到易于理解的目的。

我国今天的声乐歌唱领域,似乎已经形成“美声”、“民族”、“通俗”等三种大的歌唱形式,或者说三种歌唱风格、三种所谓的鼎立之势。从歌唱的声乐美学和风格上讲,本人姑且承认这种三分法。因为,不可否认,西洋“美声唱法”有其整套的科学体系,但是,其主体毕竟是外来的、别人的东西,是他人的体系。虽然“民族唱法”亦步亦趋在借鉴中得到了很大的发展,但是,所谓的“民族唱法”体系的建立可能还需时日。且不说我国存在多少种民族唱法,即使是所谓学院派的民族唱法也不可能只有一种形式。我国古代声乐理论的论著中,类似于《乐记·师乙篇》中:“歌者,上如亢,下如坠,曲如折,止若木,居中矩,句中,累累乎端如贯珠”等我国十分丰富的民族声乐艺术理论的论述,也绝非指的是一种唱法。我国的传统声乐艺术,原本就有着坚实的理论基础,需要的是我们今天对其加以系统的梳理和结合现实进行深入的研究。其实,本人所论及的所谓“通俗唱法”,广义地讲,也属于我国的传统声乐艺术。我国自古也早就有之,今天我国传统音乐中的许多作品,就是当时的“街头流行俚曲”、“时调”、“时髦”音乐,即当时的通俗歌曲和通俗音乐文化,这些歌曲的演唱方法就是当时的“通俗唱法”,只是我们今天缺少理性的、理论的研究罢了。

尽管我们今天所研究和论述的是当代的“通俗唱法”,是新时代中产生的新生事物,依据的是新的音乐艺术形式。然而,正如世界上的任何文化艺术形式都不可能是空穴来风一样,我国的通俗歌曲这种艺术形式也有其源流和渊源。远的不说,像《茉莉花》、《绣荷包》、《九连环》等明清俗曲作品,以及上个世纪30、40年代上海盛行的《玫瑰玫瑰我爱你》、《香格里拉》、《夜上海》^①等等通俗歌曲和通俗音乐文化,就直接影响了当代这种通俗音乐文化形式的发展。

不过,我们必须承认,由于我们对于今天这种通俗音乐艺术文化形式,缺乏理论研究的积淀,在诸多学术方面的问题上缺少研究。譬如,迄今为止还没有哪位智者做过所谓中国通俗唱法理论层面系统性的研究。不要说通俗歌曲的演唱方法,就是在中国教授和流行了百年的所谓“美声唱法”,至今也没有中国学者把其本土化后,提出令人信服的研究。所以说,通俗歌曲演唱艺术就更是一个年轻的研究学科了。

---

^①陈钢主编《上海老歌名典》,上海辞书出版社2002年4月第1版。

笔者很赞同“通俗唱法”这样的称谓,并在这里提出演唱通俗歌曲的一种系统的练习方法——斜开唱法。本书就是专门阐释这种唱法概念和练习方法的专门著作。一是为喜欢演唱通俗歌曲的歌手们提供一些理论参考的依据,二是希望有更多的声乐工作者能够关注通俗歌曲及其演唱的研究。当然,更希望本人的这种研究,能够为我国其他唱法艺术提供一些启发和借鉴的思考。

本书是笔者教授演唱通俗歌曲歌手十一年来的教学研究成果。是从教学实践中总结出来的一些有关发声、咬字、演唱等训练手段、方法等方面的理论思考,是一些在教学实际中解决歌手实际问题所采取的行之有效的具体操作经验。同时,也是对通俗歌曲及其演唱方法所进行的理论探索与研究。主要的写作内容是从传统的歌唱气息、腔体的打开与声带的振动等切入,对演唱通俗歌曲的方法进行了探讨。提出了演唱通俗歌曲的“斜开”概念,并着重论述了本书的这个核心论题——斜开唱法的理念和训练方法。另外,还论述了歌唱声音的打开、声音的关闭、声音的位置、歌唱音质的统一等问题和解决方法,论述了通俗歌曲及其唱法的特殊性,以及,演唱通俗歌曲的一些注意事项。

对于高校通俗歌曲演唱专业学生而言,所谓通俗唱法,当然需要的是系统的了解和掌握,需要的是理论与实践相结合的文化学习,需要的是循序渐进的教程。笔者对高校流行音乐和通俗歌曲的教学有一些初步、系统的思考^①,也希望本书能够发挥这样的作用,希望能够为高校通俗歌曲演唱的教学工作做点实际的事情。同时,也希望为通俗歌曲的演唱者提供一个进步提高的途径,因此,本书既可作为高校通俗歌曲演唱专业教学理论和实践用书,而且,也可供喜欢利用“卡拉OK”伴奏进行演唱的通俗歌曲爱好者的参考资料,从理论上提供一些演唱唱法上的“窍门”,以及演唱中所需要注意的一些事项,和在其他唱法中所没有的一些辅助性的技能。当然,更希望书中理性的思考能够启发那些对于声乐理论研究感兴趣的学子。

国外流行音乐的爱好者和学习者都接受流行音乐的相关专业训练,其教育已经形成一种体系。专业的流行音乐教育都有了系统的演唱、演奏、创作、理论、制作等体系。由于笔者由衷期望我国的流行音乐教育、特别是高校的流行音乐教育也能够逐渐形成我们自己的体系,所以,近年来本人做了一些流行音乐方面的学术研究,包括本书这样的工作。尽管本书的观念、论断、方法和所有文字,都经过了长时期、多方面的思考和斟酌,但是,实际上不成熟的地方还不少,特别是限于自己的学术水平,谬误和欠妥的观点、说法也肯定存在,希望能够起到引玉之砖的作用。

---

^①徐元勇著《论高等艺术院校通俗歌曲演唱的专业教育》,载《音乐探索》2006年第四期。

目 录

序	(2)
自序	(4)
第一章 通俗歌曲与通俗唱法	(1)
一、通俗歌曲 Tongsu Song 的界定	(1)
二、流行歌曲 Popular Song 的界定	(3)
三、通俗唱法概说	(5)
第二章 通俗唱法的气息	(10)
一、通俗唱法气息概说	(10)
二、通俗唱法气息练习	(11)
三、通俗唱法气息设计	(12)
第三章 通俗唱法的腔体打开与声带振动	(14)
一、通俗唱法的腔体打开	(14)
二、通俗唱法的声带振动	(16)
三、通俗唱法声带振动的练习	(17)
第四章 斜开唱法的理论探讨	(18)
一、斜开唱法的文献依据	(18)
二、斜开唱法的歌唱原理	(20)
三、斜开唱法的真声歌唱原则	(23)
四、斜开唱法是对我国民族声乐艺术的探讨	(27)
第五章 斜开唱法的练习	(29)
一、斜开唱法的练习步骤	(29)
二、“a”元音的练习	(30)
三、“e”元音的练习	(32)
四、“i”元音的练习	(32)
五、“u”、“o”元音的练习	(33)
第六章 通俗歌曲演唱辅助技能	(35)
一、话筒的使用	(35)
二、伴奏带的利用	(36)
三、专业意识的养成	(36)
第七章 通俗歌曲的选择	(38)
一、量体裁衣、量力而行	(38)

二、从模仿到建立自我个性·····	(39)
第八章 百首通俗歌曲斜开歌唱提示·····	(44)
一、女声歌曲作品·····	(45)
1. 爱就爱了(陈琳演唱)·····	(45)
2. 爱上一个不回家的人(林忆莲演唱)·····	(47)
3. 爱要有你才完美(那英演唱)·····	(49)
4. 别在伤口上撒盐(张惠妹演唱)·····	(51)
5. 城里的月光(许美静演唱)·····	(53)
6. 冬季到台北来看雨(孟庭苇演唱)·····	(54)
7. 独角戏(许如芸演唱)·····	(56)
8. 风铃(周蕙演唱)·····	(58)
9. 很爱很爱你(刘若英演唱)·····	(60)
10. 后来(刘若英演唱)·····	(62)
11. 挥着翅膀的女孩(容祖儿演唱)·····	(64)
12. 回家(顺子演唱)·····	(66)
13. 记事本(陈慧琳演唱)·····	(69)
14. 寂寞城市(周蕙演唱)·····	(71)
15. 剪爱(张惠妹演唱)·····	(73)
16. 咖啡杯里的水仙(纪如景演唱)·····	(75)
17. 泪海(许如芸演唱)·····	(76)
18. 美丽心情(本多 RuRu 演唱)·····	(78)
19. 那片海(韩红演唱)·····	(80)
20. 你的眼神(蔡琴演唱)·····	(82)
21. 女人花(梅艳芳演唱)·····	(83)
22. 容易受伤的女人(王菲演唱)·····	(85)
23. 深呼吸(范晓萱演唱)·····	(86)
24. 谁(谢雨欣演唱)·····	(88)
25. 思念(毛阿敏演唱)·····	(89)
26. 天亮了(韩红演唱)·····	(91)
27. 铁窗(许美静演唱)·····	(93)
28. 听海(张惠妹演唱)·····	(95)
29. 涂鸦(纪敏佳演唱)·····	(97)
30. 往日情(李玟演唱)·····	(99)
31. 味道(辛晓琪演唱)·····	(101)
32. 我的眼泪在颤抖(苏慧伦演唱)·····	(103)
33. 我可以抱你吗(张惠妹演唱)·····	(105)

34. 我依然是你的情人(李玟演唱)·····	(107)
35. 我愿意(王菲演唱)·····	(108)
36. 我知道你很难过(蔡依林演唱)·····	(109)
37. 相见恨晚(彭佳慧演唱)·····	(111)
38. 想你的 365 天(李玟演唱)·····	(112)
39. 幸福(陈明演唱)·····	(114)
40. 炫耀(陈洁仪演唱)·····	(116)
41. 雪人(范晓萱演唱)·····	(118)
42. 也许明天(张惠妹演唱)·····	(119)
43. 约定(周蕙演唱)·····	(121)
44. 月光爱人(李玟演唱)·····	(123)
45. 月亮之上(凤凰传奇演唱)·····	(125)
46. 征服(那英演唱)·····	(127)
47. 值得一辈子去爱(纪如景演唱)·····	(129)
48. 至少还有你(林忆莲演唱)·····	(130)
49. 转身(高慧君演唱)·····	(132)
50. 最熟悉的陌生人(萧亚轩演唱)·····	(134)
二、男声歌曲作品·····	(136)
1. 2002 年的第一场雪(刀郎演唱)·····	(136)
2. I Believe(孙楠演唱)·····	(138)
3. Kiss You Goodbye(王力宏演唱)·····	(140)
4. 爱你就等于爱自己(王力宏演唱)·····	(142)
5. 爱一个人好难(苏永康演唱)·····	(144)
6. 爱在深秋(谭咏麟演唱)·····	(146)
7. 安妮(王杰演唱)·····	(147)
8. 暗香(沙宝亮演唱)·····	(148)
9. 痴心绝对(李圣杰演唱)·····	(150)
10. 穿过你的黑发的我的手(罗大佑演唱)·····	(152)
11. 窗外(李琛演唱)·····	(154)
12. 大海(张雨生演唱)·····	(156)
13. 代价(孙国庆演唱)·····	(158)
14. 单身情歌(林志炫演唱)·····	(160)
15. 当你孤单你会想起谁(张栋梁演唱)·····	(162)
16. 懂你(满文军演唱)·····	(164)
17. 发如雪(周杰伦演唱)·····	(166)
18. 风往北吹(孙楠演唱)·····	(168)
19. 故乡的云(费翔演唱)·····	(170)
20. 绝口不提! 爱你(郑中基演唱)·····	(173)
21. 两只蝴蝶(庞龙演唱)·····	(175)
22. 那一天(杨坤演唱)·····	(177)

23. 你快回来(孙楠演唱).....	(179)
24. 你是我的玫瑰花(庞龙演唱).....	(181)
25. 你怎么舍得我难过(黄品源演唱).....	(183)
26. 朋友(周华健演唱).....	(185)
27. 普通朋友(陶喆演唱).....	(187)
28. 牵挂你的人是我(高林生演唱).....	(190)
29. 亲爱的不要离开我(刘嘉亮演唱).....	(192)
30. 情人(刀郎演唱).....	(194)
31. 十年(陈奕迅演唱).....	(195)
32. 手放开(李圣杰演唱).....	(197)
33. 水中花(谭咏麟演唱).....	(200)
34. 同桌的你(老狼演唱).....	(202)
35. 童话(光良演唱).....	(203)
36. 外面的世界(齐秦演唱).....	(205)
37. 望乡(满文军演唱).....	(206)
38. 惟一(王力宏演唱).....	(208)
39. 我爱的人她不爱我(孙楠演唱).....	(210)
40. 无所谓(杨坤演唱).....	(212)
41. 向天再借五百年(韩磊演唱).....	(214)
42. 心如刀割(张学友演唱).....	(215)
43. 心碎了无痕(张学友演唱).....	(217)
44. 一千个伤心的理由(张学友演唱).....	(218)
45. 一千年以后(林俊杰演唱).....	(220)
46. 一无所有(崔健演唱).....	(222)
47. 驿动的心(姜育恒演唱).....	(224)
48. 有多少爱可以重来(迪克牛仔演唱).....	(226)
49. 再回首(姜育恒演唱).....	(228)
50. 拯救(孙楠演唱).....	(229)

附录一:

一、汉代说书俑——我国自古有之的斜开歌唱图.....	(231)
二、汉代歌唱俑——我国自古有之的竖开歌唱图.....	(231)
三、斜开唱法 A 元音口型图.....	(232)
四、斜开唱法 E 元音口型图.....	(232)
五、斜开唱法 I 元音口型图.....	(232)

附录二:

论高等艺术院校通俗歌曲演唱的专业教育.....	(233)
后记.....	(240)

第一章 通俗歌曲与通俗唱法

“通俗歌曲”、“通俗唱法”都是很好的称谓。

但是,由于“通俗歌曲”、“通俗唱法”这些称谓,在自二十世纪 70 年代末、80 年代初,开始指向一些新的音乐形式使用至今的这么多年里,没有给予理论的界定,特别是对于“通俗唱法”的演唱手段和方法没有进行理论的探讨。因此,音乐界发表许多不赞同把声乐艺术划分为“美声、民族、通俗”三种唱法的意见,对新观念下已经使用了 20 多年的“通俗唱法”这一称谓提出了质疑,甚至,有了“通俗唱法”是伪科学等等的见解。就学术争鸣而言,这当然属于正常的现象。笔者多年来也一直严肃地思考有关三种唱法的问题,也很愿意把多年来在教学实践中产生的对“通俗唱法”的认识,和对“通俗唱法”所做的理论性研究发表出来,以正“通俗唱法”之名,以解通俗音乐文化之内涵。虽然属于一孔之拙见,则希望有助于这些问题的澄清。

另外,今天的许多专业音乐院校、师范艺术院系已经开始招收包括通俗歌曲演唱专业在内的流行音乐方面的本科学生和研究生了。笔者也已经送走了第一批以“学院派”形式,以斜开唱法培养出来的通俗歌曲演唱专业的学生;今天,大四的学生则正在积极撰写诸如:“从超女现象看中国通俗音乐文化”、“高校通俗歌曲演唱的考核标准”、“中央电视歌手大奖赛与梦想中国通俗歌手的水平比较”等的毕业论文;大三学生为了建立自我个性的演唱风格,正在加紧原创歌曲的学习;大二学生为了扩大自己的演唱音域,正坚持每天早晚的发声肌体的练习;为了大一学生能够一进学校大门就能够有通俗歌曲演唱的专业学习意识,笔者则给他们首先准备的是有关通俗歌曲和流行音乐理论方面的教育课程,笔者不希望学生在没有搞清楚什么是“通俗歌曲”、“通俗唱法”、“通俗音乐”、“流行歌曲”、“流行音乐”等概念前就开始一对一的声乐演唱的技术训练。因此,本书也首先以让读者清楚概念为目的,先解决一些重要的意识问题。同时,因为本人执教于高校流行音乐理论研究专业和通俗歌曲演唱专业,有把流行音乐教育“学院派”中的这一新兴专业建设纳入正轨的愿望,也为了这一专业的学生能够名正言顺的获得理论与实践相结合的系统学习,因此,需要就“通俗歌曲”、“通俗唱法”这些名称给予一个恰当的说法。

也许有一些概念看似已经解决,但其实并未实质解决,有的问题看似复杂,其实,完全可以采用简单的手段加以解决,可能对于流行音乐中的许多概念,就应该运用这些手段和方法。

一、通俗歌曲 Tongsu Song 的界定

似乎人们已经习惯了把英文的 Popular Song 翻译成“流行歌曲”,并把“通俗歌曲”、“大

众歌曲”等等词汇意思等同起来,认为这是一个外来名称;也一些有人对 Popular Song 这个词汇有所了解,认识到 Popular Song 与我们所说的“流行歌曲”、“通俗歌曲”存在着许多不尽相同的特征,而为把英文的 Popular Song 究竟翻译成哪个准确的词汇而大伤脑筋。

其实,我们在思考我国通俗歌曲的时候,不必追究 Popular Song 所包含的精确意思,界定这个词汇的时候,也不必把我国的“通俗歌曲”与外来的这一类型作品相比较。因为 Popular Song 的种类繁多,内容丰富多采,Popular Song 在不同的历史时期也发生着不同性质的变异,何况还有所属语境的区别。尽管英文 Popular Song 大致的含义可以翻译成“流行歌曲”、“通俗歌曲”等中文名称,但是,这些翻译的名称,与我国固有的这些名称并不能完全对应。Popular Song 属于外来的音乐种类,或者加上我国对其借用的类似一些音乐形式。而且,仅仅只是今天这个时代中流行音乐的一种音乐形式。因此,我们给予“通俗歌曲”所下定义的时候,不仅包括了外来的这些音乐形式,最为重要的是依据了对于我国自古至今类似这种音乐性质的梳理,是对我国古代历史文献对于这些音乐形式描述的整理。

我国早就有了“通俗”和“歌曲”词语的用例。《辞源》对于“通俗”的释义是:“浅显易懂”,并例举了“通俗”用例的文献:“【汉】服虔有《通俗文》。【清】翟灏有《通俗编》;《京本通俗小说·冯玉梅团圆》:‘话须通俗方传远,语必关风始动人。’”《汉语大词典》除做了“通俗”为“浅显易懂”的释义,和例举了与《辞源》相同的“通俗”用例文献之外,还补充了:“《后西游记》第一回‘老大圣姓孙,名悟空,取经时又有个通俗之号叫作行者’”的例子。另外,【明】万历年间的夷白堂主人扬尔曾在《东西晋演义·序》中曾经十分明确地指出:“一代肇兴,必有一代之史,而有信史,有野史。好事者丛取而演之,以通俗谕人,名曰‘演义’。”而且,自明代起始,“通俗”一词也被广泛运用于小说、笔记等文化著作之中。

尽管“通俗歌曲”称谓上的异议大多出在“通俗”二字上,但是,为了对这一称谓有一个比较完整的语源、语义的交代,本文还是简略列出“歌曲”词语的出处。《辞源》的“歌曲”释义为:“乐歌与词曲”。所例举的“歌曲”用例文献有《史记·乐书》:“复次以为《太一之歌》。歌曲曰:‘太一贡兮天马下。今安匹兮龙为友。’”【汉】王充《论衡·讲瑞》:“歌曲弥妙,和者弥寡。”《辞海》释歌曲为:“能唱的诗”之意义。

也就是说,“通俗”和“歌曲”词语,是我国的固有词汇,并在很早以前就开始了使用。而且,其所含意思也十分明确。是具有历史渊源、文化背景、语源明确、语义清楚的现成词语,可以名正言顺地加以利用。我们对于今天“通俗歌曲”的界定,从音乐的技术层面上讲,即可以释义为浅显易懂的歌曲。应该说这一称谓简明扼要、言简意赅。

如果真要为“通俗歌曲”的内涵下一个定义的话,我们则可以采用以下四句话进行概括,也可以称之为通俗歌曲及其唱法的四大艺术特征:1. 抒情优美;2. 通俗易懂;3. 平易近人;4. 亲切自然。无论是对于通俗歌曲的歌词内容,音乐旋律,词曲结合,还是唱法特征等等,都可以采用上述四标准加以判断和评价。由于这一称谓所包含的内容,与 Popular Song 的部分内容也有许多相通之处,所以,也少了完全囿于中国“通俗歌曲”的本位之嫌。当然,这样的界定仅仅只是从一个视角、一个方面、一个立场看待问题。

另外,为了便于国际间的交流,让世界也能够比较真切地了解我国通俗歌曲和通俗音

乐文化,笔者在此要特别指出一个问题,那就是把作为我国固有名词和依据我国历史文献界定的“通俗歌曲”这个纯粹的学术词,翻译成英文的时候应该怎么做。如果翻回 Popular Song 很显然已经不合适,或者说任何一种意译都不是太合适。因此,笔者主张采用直译的方式进行翻译,把我国这个“通俗歌曲”音乐词汇,直接翻译成英文为:“Tongsu Song”^①。这样也就有别于纯粹的外国语词汇,以及纯粹的外来音乐形式 Popular Song 了。

二、流行歌曲 Popular Song 的界定

在 20 世纪 80 年代,我国的改革开放伊始,当邓丽君等港台通俗歌手演唱的歌曲作品涌入大陆的时候,也有的人把其称之为“流行歌曲”。由于当时这些港台歌手演唱的歌曲中,有黎锦晖早期词曲的《毛毛雨》、《桃花江》,贝林词、刘雪庵曲的《何日君再来》等 20 世纪 30 年代流行的所谓“黄色歌曲”。为此,在那个特殊的政治背景和文化氛围中,受到社会的非议,并引发了音乐界对此问题的争论。但是,随着这类风格歌曲的新创作作品越来越多的涌入大陆,特别是一些优秀歌曲的广为传唱,使得人们的认识有了一定的转变。名称也相继有了“流行歌曲”、“抒情歌曲”、“校园歌曲”、“台湾歌曲”、“港台歌曲”等称谓。虽然后来“通俗歌曲”这一称谓,在其历史的文化背景和时代要求下强生而出,或许存在一定的偶然性。但是,我认为这个称谓在新时代中得到强调也应该是历史的必然。因此,针对有人认为这一称谓至今并没有被完全确立下来的说法,特别是针对与“流行歌曲”等称谓混乱并用的情况,有必要对“流行歌曲”这一名称加以界定。

我国的现代音乐史中,产生了许多类型的歌曲作品。过去,我们对于这些现代歌曲的称谓,有的只是依据歌词的内容加以命名,定位其性质;有的是根据其所负载的历史和社会使命所下的定义。譬如,以歌词为抗日内容的歌曲作品被称之为“抗战歌曲”,新中国成立后又有“革命歌曲”、“群众歌曲”等;有的以歌曲的来源地区或场所取名,如“台湾歌曲”、“港台歌曲”、“校园歌曲”等;而像“抒情歌曲”、“流行歌曲”等则是以歌曲的风格和歌曲的社会效应所做的命名。可以看出,我们对于歌曲类型的归类和命名存在着不一样的标准。因此,要想很准确的界定某种歌曲并不是一件容易的事情。

当代歌曲中最为重要的几种歌曲形式基本上为“通俗歌曲”,还有“艺术歌曲”、“流行歌曲”等。为了进一步对这些现代歌曲的分类有一个清楚的认识,从而更加明晰“通俗歌曲”的含义,试对“艺术歌曲”、“流行歌曲”、“通俗歌曲”进行一番辨析。

狭义的所谓“艺术歌曲”的概念,可以与“通俗歌曲”对等做比较看待。一个是所谓“严肃音乐”主流中的一个支流,一个则属于现代大众世俗音乐文化母项下的一个子项。简言两者的区别主要在于艺术性和技巧性方面的标准各异,以及审美意识的不同。“流行歌曲”则不能与前两者对称。“艺术歌曲”中有流行的作品,同时也有不受欢迎的晦涩之作。“通俗歌曲”中有流行的作品,如王菲、那英演唱的《相约 1998》、高慧君演唱的《转身》、顺子演唱的《回家》、梁咏琪演唱的《新鲜》、周蕙演唱的《风铃》、谢雨欣演唱的《谁》;也有“太革命”、“太浅

^①徐元勇著《中国音乐术语的外语翻译》,载《音乐研究》2006 年第四期。

显”、“俗过头”的粗制滥造之劣品。文化大革命时期发表的许多“革命歌曲”、“群众歌曲”作品,绝大多数不为人所知;在每年全国各省音乐家协会主办的机关刊物上,发表的数以千记的歌曲作品中,不管是艺术歌曲也好,通俗歌曲也罢,没有得到流行的是多数。所以,“流行歌曲”的概念需要重新界定和解释。一是“流行歌曲”这个称谓,在大众世俗音乐文化的发展史上,它的确曾经存在过,为了客观反映历史的事实当然也应该允许其存在。另外,今天许多人仍然继续使用着这一称谓,加之,这一称谓的确有其复杂的内涵。因此,对其做一个学术的界定十分必要。

笔者认为“流行歌曲”可以做三个内容的解释。首先做广义和狭义两种解释,广义,泛指所有不同类型和性质的歌曲,由于受到欢迎而为大众所熟悉,在社会上很流行,随之称之为:“流行歌曲”。其实,这个界定事实上已经不是把其作为一个音乐种类在进行界定,而是对一种音乐文化现象进行的评价。从某种意义上讲,这个“流行歌曲”,其实就是“流行的歌曲”的意思。狭义“流行歌曲”的主要内容,则主要针对“爵士歌曲”、“摇滚歌曲”、“蓝调歌曲”、“说唱调歌曲”外来歌曲,同时,也包含在我国大地衍生的这些类型歌曲的“流行歌曲”,实际上所指的内容就是英文“Popular Song”。第三种解释就是“通俗歌曲 Tongsu Song”。像崔健的《一无所有》、零点乐队演唱的《爱不爱我》,以及《黄土高坡》、《热恋的故乡》等所谓西北风的歌曲就属于“流行歌曲 Popular Song”,而不属于“通俗歌曲 Tongsu Song”。因为这些流行歌曲明显借鉴了欧美“流行歌曲 Popular Song”的音乐元素。所谓“通俗歌曲 Tongsu Song”,实际上完全可以使用“世俗、大众”等词汇代替,但是,经过笔者思考,觉得“通俗歌曲 Tongsu Song”更具有学术性。当然,如果我们把我国自古至今的“世俗、大众”性质的音乐与狭义“流行歌曲”的内容归纳在一起,统一称为“流行歌曲”也是可以接受的,一来有理论的依据,二者也符合约定俗成的传统。

今天,一些歌手希望自己能够成为一个多变型的歌手,能够是一位可塑性强的多型性歌手。譬如,孙悦在以一首《祝你平安》的歌曲一夜成名之后,一直以来以演唱这种娓娓道来、动情优美的歌曲受到人们的喜欢,从这个意义上讲她属于通俗歌手。但是,由于不满足于做抒情、宁静型的歌手,于是,开始着意改变自己的演唱风格,尝试边跳边唱的演唱风格。其中《走到一起来》、《HAPP》等歌曲,就属于摇滚、劲歌等流行歌曲,这也就改变了孙悦的演唱风格,她演唱这些歌曲的时候,就成为一位演唱流行歌曲的歌手。歌曲的性质决定演唱的风格,也定位歌手的类型。当然,任何歌手都可能既是能够演唱通俗歌曲的通俗歌手,又是能够演唱流行歌曲的流行歌手,做这样的划分便于学术性的研究。

其实,历来通俗歌曲抒情性的特性,就决定了这种音乐形式的发展前途,就指明了通俗歌手所应该走向成功的大方向。纵观历来成名的通俗歌手,绝大多数都是以抒情性的歌曲演唱出名。我们可以看到,一代一代,一批一批那么多抒情性的歌手,通过演唱一首首动情的抒情性歌曲走上了成功之路。而且,人们也从来没有嫌弃过这类型歌手数量的增多。因此,在此提醒那些喜欢创新的歌手们,在标新立异的同时,也还是应该遵守那些规律性的东西。同时,也告示人们,成名的通俗歌手应该从演唱抒情性的歌曲开始。尽管也有像崔健、邓钧、郭富诚、周晓鸥等演唱的既有摇滚乐般的爆发力和力度,又有动情的抒情性歌曲。具有